МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО»

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Программа

нормативной учебной дисциплины

подготовки «Младший специалист»

направления 0202 «Искусство»

специальности 5.02020501 «Изобразительное искусство»

специализации «Живопись»

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины **«Монументально-декоративные работы»** составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программы подготовки младшего специалиста специальности **5.02020501 «Изобразительное искусство »,** специализации **«Живопись»**

Предметом изучения нормативной учебной дисциплины есть: эстетическое развитие студентов, привитие навыков художественного мастерства и творчества, развитие ассоциативно-образного мышления, фантазии, вкуса, развитие индивидуальных творческих способностей.

Междисциплинарные связи: При подготовке учебной программы учтен принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, который предусматривает овладение рядом с предметом «Монументально-декоративные работы» таких дисциплин как, рисунок, живопись, композиция, основы цветоведния, история изобразительного искусства.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

1.1. Целью преподавания учебной дисциплины **«Монументально-декоративные работы»** является:

ознакомление студентов с основами декоративной росписи, законами декоративно-прикладного искусства, как орнаментальной композиции, разновидностями техник выполнения росписи с целью использования на практике.

1.2.Основнимы задачами изучения дисциплины **«Монументально-декоративные работы»** является:

• научить студентов техники выполнения росписи;

• обеспечить уровень подготовки студентов по предмету «Монументально-декоративные работы», необходимый для специальной подготовки и будущей профессиональной деятельности;

• сформировать и развить цельное видение и художественное восприятие;

• углубить и закрепить теоретические знания и практические навыки при выполнении заданий;

• развить образно - пространственное мышление, творческое воображение, фантазию;

• привить профессиональные качества (внимательность, аккуратность, осмысленное отношение к выполняемой работе, аналитическое мышление);

• использовать полученные знания, умения и навыки вне учебной деятельности, самостоятельной работе;

• воспитать у студентов эстетический вкус, сформировать творческие способности.

1.3. Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны**:**

знать:

* виды монументально-декоративных работ;
* материалы и инструменты при выполнении манументально-декоративных работ;
* особенности выполнения различных видов манументально-декоративных работ;
* основные виды росписи тканей, технологические различия холодного и горячего батика;
* технику выполнения росписи по стеклу;
* технику выполнения розписи по дереву;
* технику безопасности при работе с анилиновыми красителями и горячим воском.

уметь:

* организовать плоскость для изображения композиции по законам декоративной росписи;
* наносить резервирующий слой;
* пользоваться анилиновыми красителями и горячим воском;
* приготовить резервирующий состав для холодного и горячего батика;
* уметь наносить краску на ткань;
* закрепить рисунок батика;
* выпаривать резервирующий слой;
* подготавливать поверхность стекла для нанесения витража;
* наносить контур и изображение на стекло;
* иправлять ошибки при нанесении изображения на стекло;
* подготавливать поверхность древесины для розписи по дереву;
* использовать полученные знания при выполнении декоративно прикладных и изобразительных работ и в дальнейшей профессиональной деятельности.

На изучение учебной дисциплины отводится **161** час/ **4,5** кредита ECTS.

2. Структура учебной дисциплин

Тема раздела		Количество часов													
Дневная форма								Заочная форма					
всего	в том числе								в том числе				
лекции		Семинарские занятия	Практические занятия		Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	всего	лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
1		*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3 курс 5 семестр															
Тема 1. **Вступительная беседа. История развития и виды росписи.**	2						2								
Тема 2. **Технология холодного батика**.	21						6		15						
Тема 3. **Технология горячего батика**.	23						8		15						
3 курс 6 семестр															
Тема 4. Техника росписи по стеклу, имитация витража.	58						20		38						
Тема 5. Роспись по дереву.	57						20		37						
Всего часов:	**161**						**56**		**105**						

3. Информационный объем учебной дисциплины

3 курс 5 семестр

Тема 1. **Вступительная беседа. История развития и виды росписи.** Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков, а крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Родиной их считают Китай и Индию, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения. Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: так называемого холодного батика, горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. С давних времён человеку в быту мало было довольствоваться простыми предметами. Декорирование бытовых изделий делало их красивыми и изысканными. Сначала расписывали деревянные, металлические и керамические предметы быта, а позднее фарфоровые и стеклянные. Дерево – биологически близкий для человека материал. Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм и размеров найдены в археологических раскопках еще X-XIII веков. Задача: Ознакомление студентов с различными видами монументально-декоративных работ.
Тема 2. **Технология холодного батика**. Холодный батик. Его техника основана на использовав резервирующего состава, наносимого на ткань замкнутым контуром, ограничивающим растекаемость красителя по ткани. Холодный батик характеризуется четко выраженным графическим рисунком. На деревянный подрамник равномерно натягивают предварительно подготовленную ткань. На натянутую ткань наносят рисунок карандашом или же переводят предварительно выполненный на бумаге. *Разновидности тканей используемых для росписи*. В зависимости от тканей, подбираются разновидности анилиновых красителей. Лучшими тканями для росписи являются ткани из натурального шелка – крепдешин, шифон, туаль, креп-жоржет, но можно использовать и хлопчатобумажные ткани – батист, штапель, тонкий поплин, маркизет. *Состав резервирующего состава*. Для росписи методом холодный батик, выполняемым при помощи стеклянных трубочек, используют резервную смесь, в состав которой входят: резиновый клей, бензин, воск, парафин, вазелин, квасцы и канифоль или используется готовый резерв, например, фирмы «Гамма». Инструменты - стеклянная трубочка для резерва, карандаш, маркер, бумага, кисти, подрамник. *Средства закрепления холодного батика*. После высыхания, ткань нужно аккуратно снять с рамы. Снять резервирующий состав с ткани при помощи не очень горячего утюга с изнаночной стороны на средней температуре допустимой для данного типа ткани, тем самым закрепляя саму акриловую краску. После закрепления рисунка, ткань нужно прополоскать в теплой воде с добавлением малого количества мягкого шампуня, это нужно сделать для того, чтобы избавится от жесткости ткани после утюжки. После того как ткань прополощена и высушена, нужно ее опять прогладить и ровно обрезать в размер, а затем обработать края. Задача: Освоить технику росписи по ткани - холодный батик. Материал: ткань, резервирующий состав, анилиновые красители. Формат: 40х50см.
Тема 3. **Технология горячего батика**. Как холодный, горячий батик тоже основан на использовании резервирующего состава, не позволяет красителе растекаться. При росписи горячим батиком контуры рисунка и отдельные участки покрываются горячим резервом. Отсюда и название - горячий батик. В горячем батике резервирование ткани является временным, вспомогательным процессом. По окончании работы резерв с ткани снимается. Различают несколько способов окрашивания: 1) Батик в одно перекрытие. Простой способ. 2) Сложный батик (многослойный). 3) Роспись от пятна. *Выпаривание резерва.* Изделие кладется между несколькими слоями старых газет или другой гигроскопической бумаги и проглаживается горячим утюгом. Когда бумага пропитывается резервом, ее меняют на чистую до тех пор, пока бумага не перестанет впитывать резерв. В результате получается светлый рисунок на темном фоне. При необходимости батик запаривают. Задача: Освоить технику горячего батика. Материал: ткань, резервирующий состав, акриловые краски. Формат: 40х50см. **3 курс 6 семестр**
Тема 4. Техника росписи по стеклу, имитация витража. С давних времён человеку в быту мало было довольствоваться простыми предметами. Декорирование бытовых изделий делало их красивыми и изысканными. Сначала расписывали деревянные, металлические и керамические предметы быта, а позднее фарфоровые и стеклянные. Искусство росписи по стеклу уходит своими корнями во времена Александра Македонского. Роспись по стеклу позволяет украсить интерьер удивительными шедеврами, превращая двери шкафа-купе, стеновые панели и все помещение в настоящее произведение искусства. Этапы нанесения росписи по стеклу: *1. Разработка эскиза*. Этот этап включает в себя анализ стиля оформления интерьера, выбор техники декорирования и создание общего дизайнерского решения. 2. *Подготовка поверхности*. Нужно тщательно очистить поверхность стекла от пыли и жира техническим спиртом. Также нужно следить за чистотой в помещении. 3. *Нанесение контура*. Контурный эскиз рисунка в цвете подкладывается под стекло. Наносится контур по линейному рисунку. После высыхания контура исправляются ошибки при помощи канцелярского ножа. 4. *Нанесение изображения*. На этом этапе изображение заливают соответствующей краской между нанесенным резервом. Резерв необходим для того, чтобы краска не растекалась и не смешивалась. 5. *Исправление ошибок*. Все ошибки исправляются немедленно (если в краске образуются пузырьки воздуха или она выходит за пределы контура), пока краска не отвердела. 6. *Просушка*. После нанесения изображения нужно подождать, чтобы краска просохла. Задача: освоить технику росписи по стеклу (иммитация витража). Формат: 30х30см.
Тема 5. Роспись по дереву. Дерево – биологически близкий для человека материал. Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм и размеров найдены в археологических раскопках еще X-XIII веков. Есть образцы, которые датируются несколькими тысячелетиями. *Технология росписи по дереву.* 1. Поверхность дерева для росписи должна быть ровной и гладкой, если это не так, то нужно перед работой предварительно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. 2. Чтобы защитить верхний слой древесины или поменять цвет, на нее наносят морилку. 3. Следующий этап — это грунтовка поверхности дерева. 4. Рисунок наносится поверх грунтовки. Контуры рисунка росписи нанести на изделие карандашом. Для росписи по дереву можно использовать разные краски, в том числе акриловые и масляные. В гуашь можно добавлять немного поливинилацетатной эмульсии, для большей плотности и повышения адгезии краски. 5. В конце работы декоративную роспись необходимо покрыть лаком.

Задача: научиться подготавливать деревянную поверхность, для розписи по дереву, освоить технику розписи по дереву.

Формат: свободный.

Методические рекомендации

Теоретический материал преподается на лекциях, согласно запланированных тем и отведенных часов практических занятий. Тематика занятий направлена на развитие эстетического вкуса и формирование художественной грамотности студентов, развитие ассоциативного мышления, проявления творческой мысли, получение необходимых знаний про свойства материалов, различных техник декоративного искусства, которые используются в изобразительном искусстве.

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего сочетая их.
Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть (10-20 минут) и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация познавательного характера.
Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают выполнение эскизов, приготовление необходимых материалов для росписи.
Необходимо продумать содержание и ход каждого занятия, чтобы практическая часть являлась естественным продолжением и закреплением теоретической знаний, полученных учащимися. Так при прохождении каждой новой техники росписи, вначале нужно познакомить студентов с историей происхождения данной техники, затем научить обучающихся правильно и последовательно натянуть ткань на раму, перенести изображение с эскиза на ткань, стекло, деревянную поверхность и проинструктировать обучающихся последовательности самой росписи. Только после этого можно приступать к работе над изделием.
При объяснении нового материала или задании, в основном используют методы фронтальной работы. Фронтальный показ – это демонстрация таблиц, рисунков, наглядного материала, а также различных технических приемов работы. Объяснение теоретического материала и практических заданий сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов. Демонстрация последовательности выполнения определенного задания дает наиболее полное представление о процессе работы над изделием, о его внешнем виде.

4. Вид итогового контроля успеваемости

В конце VI семестра – **зачет**

5. Ориентировочные задания к итоговому контролю:

3 курс 6 семестр

- холодный батик;

- горячий батик;

- имитация витража;

- роспись по дереву.

.

6. Критерии оценивания учебных достижений слушателей

Уровни знаний	**Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов**
Высокий **5 (отлично)**	Студент владеет глубокими знаниями по предмету, интересуется монументально-декоративными работами. Творчески подходит к каждому заданию, обладает приемами и правилами росписи материалов, работает самостоятельно. Работы студента могут быть использованы в методических целях и на выставках: - основные законы, приемы и правила композиции; - основные виды росписи тканей, технологические различия холодного и горячего батика; - технику выполнения росписи по стеклу; - технику выполнения розписи по дереву; - технику безопасности при работе с анилиновыми красителями и горячим воском; - изобразительные композиции по законам декоративной росписи; - наносить резервирующий слой; - пользоваться анилиновыми красителями и горячим воском; - приготовить резервирующий слой для холодного и горячего батика; - уметь наносить краску на ткань; - закрепить рисунок батика; - выпаривать резервирующий слой; - подготавливать поверхность стекла для нанесения витража; - наносить контур и изображение на стекло; - иправлять ошибки при нанесении изображения на стекло; - подгатавливать поверхность древесины для розписи по дереву; - использовать полученные знания при выполнении декоративно прикладных и изобразительных работ и в дальнейшей профессиональной деятельности. - вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков; - правильность построения деталей объектов; - выявление пространственных соотношений в расположении предметов.
Достаточный **4 (хорошо)**	Студент владеет теоретическими знаниями по предмету, обладает приемами монументально-декоративных работ, выполняет требования к каждому заданию на достаточном композиционном, техническом и технологическом уровне, работает самостоятельно: - основные законы, приемы и правила композиции; - основные виды росписи тканей, технологические различия холодного и горячего батика; - технику выполнения росписи по стеклу; - технику выполнения розписи по дереву; - технику безопасности при работе с анилиновыми красителями и горячим воском; - изобразительные композиции по законам декоративной росписи; - наносить резервирующий слой; - пользоваться анилиновыми красителями и горячим воском; - уметь наносить краску на ткань; - закрепить рисунок батика; - выпаривать резервирующий слой; - подготавливать поверхность стекла для нанесения витража; - наносить контур и изображение на стекло; - подгатавливать поверхность древесины для розписи по дереву; - использовать полученные знания при выполнении декоративно прикладных и изобразительных работ и в дальнейшей профессиональной деятельности. - вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков.
Средний **3(удовлетворительно**)	Студент владеет теоретическими знаниями по предмету, обладает приемами монументально-декоративных работ. Регулярно работает над задачей, но не имеет творческого подхода к ним: - основные законы, приемы и правила композиции; - основные виды росписи тканей, технологические различия холодного и горячего батика; - технику выполнения росписи по стеклу; - технику выполнения розписи по дереву; - технику безопасности при работе с анилиновыми красителями и горячим воском; - изобразительные композиции по законам декоративной росписи; - наносить резервирующий слой; - пользоваться анилиновыми красителями и горячим воском; - уметь наносить краску на ткань; - закрепить рисунок батика; - выпаривать резервирующий слой; - подготавливать поверхность стекла для нанесения витража; - наносить контур и изображение на стекло; - подгатавливать поверхность древесины для розписи по дереву.
Начальный **2 (неудовлетворительно)**	Студент, который не имеет понятия о приемх монументально-декоративных работ в целом, демонстрирует примитивный уровень работы над композицией, имеет нерегулярный характер самостоятельной работы: - основные виды росписи тканей; - технику выполнения росписи по стеклу; - технику выполнения розписи по дереву; - технику безопасности при работе с анилиновыми красителями и горячим воском; - наносить резервирующий слой; - пользоваться анилиновыми красителями и горячим воском; - уметь наносить краску на ткань; - подготавливать поверхность стекла для нанесения витража; - наносить контур и изображение на стекло; - подгатавливать поверхность древесины для розписи по дереву.

7. **Рекомендуемая литература**

1. Кропотов В.Н., Мажура Н.В. "Отделочные материалы в интерьере" / В.Н. Кропотов -Киев, Высшая школа, 1981.

2. Козлов В.Н. "Основы художественного оформления текстильных изделий / В.Н. Козлов М., 1981.

3. Энциклопедия художника. Искусство батика, (перевод Успенской н.э.) - М .: изд-во «Внешсигма», 2000.

4. Антонович Е.А., Захарчук, Чугай Р.В., Станкевич М.Е. "Декоративно-прикладное искусство" /Е.А. Антонович-Львов Мир, 1992.

5. Барадумова В.А., Танкус А.В. "Основы художественного ремесла" / В.А.Барадумова-М., "Просвещение", 1978.

6. Жоголь Л.Е. "Декоративное искусство в современном интерьере" / Л.Е. Жоголь - Киев, Строитель, 1986.

7. Комаров А.А. "Технология материалов стенопись" / А.А. Комаров - М., "Изобразительное искусство", 1989.

8. Моран А. "История декоративно-прикладного искусства" / А. Моран - М., Искусство, 1982.

9. Одноралов Н.В. "Материалы в изобразительном искусстве" / Н.В. Одноралов- М., Просвещение, 1983.

10. Свид С.П., Процев В.И. "Художественные техники" / С.П. Свид - Киев, "Сов. Школа", 1977.

11. Хвостенко В. "Техника энкаустики" / В. Хвостенко - М., Сов.художник, 1985.

12. Синеглазова Н.А. «Распишем ткань сами» / Н.А. Синеглазова - М.: Профиздат, 2001.

13. Малинина А.А., Малинина 1.0. «Основы росписи ткани Батик» / А.О Малинина -X .: «Скорпион», 2005.

14. Основы художественного ремесла.- М .: «Просвещение», 1978.

15. Трофимова И. «Рисую горячим воском» // И. Трофимова - Юный художник.- 1984.-№ 8